

西方绘画大师素描风景 临摹教程

杨帆 刘佳琦 编著

电子工业出版社
Publishing House of Electronics Industry
北京 • BEIJING

未经许可，不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有，侵权必究。

图书在版编目 (CIP) 数据

西方绘画大师素描风景临摹教程 / 杨帆, 刘佳琦编著. — 北京: 电子工业出版社, 2018.7

ISBN 978-7-121-32293-8

I. ①西… II. ①杨… ②刘… III. ①风景画—素描技法—高等学校—教材 IV. ①J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 176719 号

策划编辑: 王羽佳

责任编辑: 裴 杰

印 刷:

装 订:

出版发行: 电子工业出版社

北京市海淀区万寿路 173 信箱 邮编: 100036

开 本: 787×1 092 1/16 印张: 5.5 字数: 141 千字

版 次: 2018 年 7 月第 1 版

印 次: 2018 年 7 月第 1 次印刷

定 价: 39.90 元

凡所购买电子工业出版社图书有缺损问题, 请向购买书店调换。若书店售缺, 请与本社发行部联系, 联系及邮购电话: (010) 88254888, 88258888。

质量投诉请发邮件至 zlts@phei.com.cn, 盗版侵权举报请发邮件至 dbqq@phei.com.cn。

本书咨询联系方式: wylj@phei.com.cn, (010) 88254535。

1. 为什么要写这本书

学习绘画的捷径是临摹绘画大师的作品，通过临摹可以学习到大师的绘画技法、观察事物的方法，还能看到大师绘画过程中的思考痕迹——学会思考是最重要的。

如果没有临摹这个过程，就少了一个画出一幅好素描作品的机会，在进行素描风景写生或创作的时候，也不会成功。

正确地学习绘画大师素描风景的方法应该是这样的——第一步：看绘画大师的风景作品；第二步：临摹绘画大师的风景作品；第三步：风景写生；第四步：临摹绘画大师的作品；第五步：风景写生。临摹次数要根据学习者的能力来定。

当临摹得很好时，写生也会很顺利，如果想进行色彩风景临摹或写生，也就有了一定的造型基础。

Rembrandt Harmenszoon van Rijn—Sketch landscape 3
(伦勃朗·哈尔曼松·凡·莱因——素描风景作品3)

2. 素描风景的概念

素描风景是指画家简单、概括地去描绘风景，可以是单色画，也可以是彩色画。

目 录

1. 前言	001
2. 素描风景的概念	002
3. 工具和材料	005
4. 学习素描风景从哪里开始	006
5. 初学者应该看哪些素描风景作品	006
6. 关于构图的学习	008
7. 素描风景临摹示范及注意事项	010
8. 西方绘画大师素描风景临摹范本	014
9. 参考文献	084
10. 后记	084

004

西方绘画大师素描
风景临摹教程

Albrecht Dürer—Sketch landscape 3
(阿尔布雷特·丢勒——素描风景作品3)

3. 工具和材料

初学者一般用绘画铅笔，而铅笔可以从最硬最浅的 9H 直到最软最深的 8B。每个人的习惯不同，画画时选择的铅笔软硬也不同。我的口袋中平时会有一支 6B 铅笔。

橡皮有软硬之分，在画画的过程中，可以把它当作白色铅笔来对待，但并不推荐大家用橡皮来修改自己认为画得不对的地方。

铅笔

橡皮

练习素描风景的时候，任何纸都是可以的，例如报纸、稿纸、废弃纸等。但想画正式作品的时候，应该选择比较好的纸。

素描纸

很多人小时候都玩过用树枝在地面乱画，其实，树枝是很好的“画笔”，线条的宽度由你使用的角度而定，你可以尝试各种使用方便的器具，看看它们会带来什么样的素描效果与感受。

(载自网络)

4. 学习素描风景从哪里开始

学习素描风景从“看”开始。怎么看？首先，不知道看什么的时候，可以随便看，最简单的是看画的是什么，黑白还是彩色，人物还是动物，风景还是静物。当知道看什么的时候，就会从构图、线条、明暗、虚实、空间、视觉中心、质感、表情等绘画元素来看了。学会看，就会知道怎样学习了，这是绘画最基本的素养。

如果没有看过“真正”绘画大师的素描风景，那么，就没有机会成为一名好的画家，或者会走很长时间的弯路、错路，所以学习绘画要从看大师的作品开始。

5. 初学者应该看哪些素描风景作品

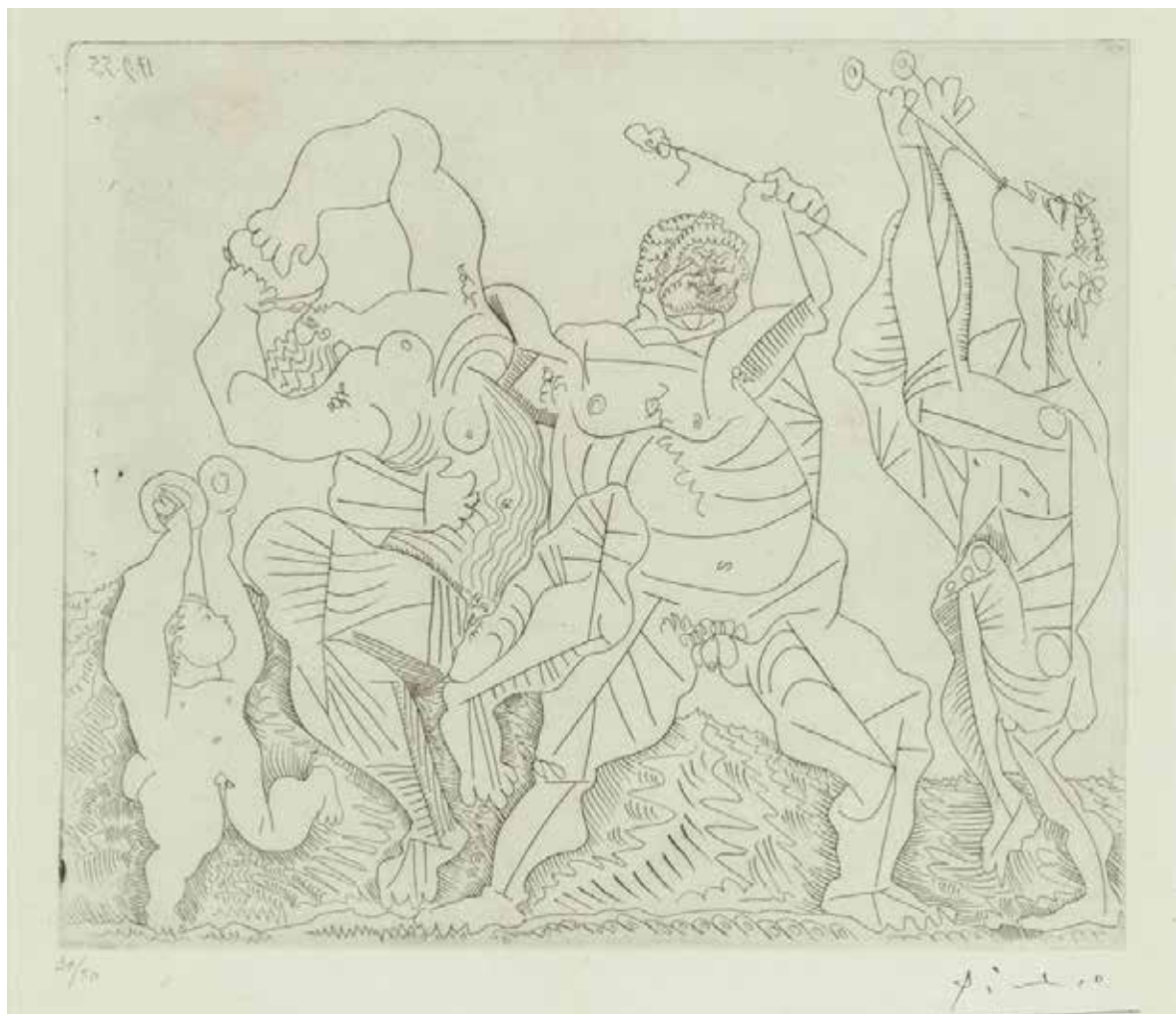
对于初学者，例如 Rembrandt Harmenszoon van Rijn（伦勃朗·哈尔曼松·凡·莱因）、Albrecht Dürer（阿尔布雷特·丢勒）、James Abbott McNeill Whistler（詹姆斯·阿博特·麦克尼尔·惠斯勒）等具象风格大师的作品适合学习。有的大师的作品不建议学习，如 Pablo Picasso（巴勃罗·鲁伊斯·毕加索）、Joan Miró（胡安·米罗）等这类非具象画家。

具象绘画：

Rembrandt Harmenszoon van Rijn—Sketch landscape 2
(伦勃朗·哈尔曼松·凡·莱因——素描风景作品2)

非具象绘画：

Pablo Picasso—Sketch characters (巴勃罗·鲁伊斯·毕加索——素描人物)

6. 关于构图的学习

构图如同拍照片时“取景”，如果构图不好，照片的整体效果也不会理想。怎样学习？其实很简单。

初学者可以这样：先选择一幅你喜欢的大师素描风景作品，然后在相对应的位置换一下自己想画的物体，记住即可。可以把教堂换成自己家附近或自己想画的某个教堂，人物、门、装饰物等关键位置要尽量保持一致。这样既学会了大师的构图方法，又完成了一幅风景创作的草稿。

Richard—Parkes—Bonington (9) (理查德·帕克斯·伯宁顿——作品9号)

7. 素描风景临摹示范及注意事项

素描风景临摹示范：

James Abbott McNeill Whistler (詹姆斯·阿博特·麦克尼尔·惠斯勒)

示范一：作者为长春大学特殊教育学院 2012 级油画方向 毕琼梅

步骤 1

010

西方绘画大师素描
风景临摹教程

步骤 2

步骤 3

步骤 4

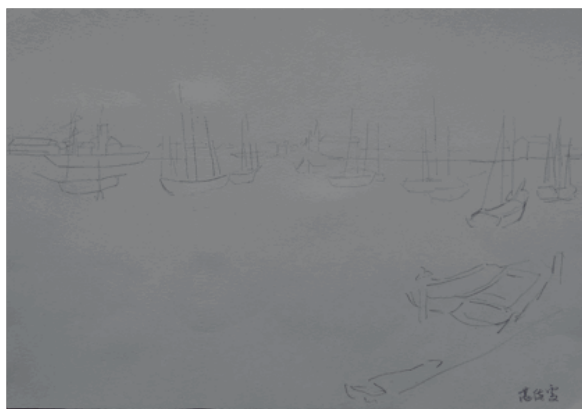

示范二：

作者为长春大学特殊教育学院 2014 级国画方向 范佳雯

James Abbott McNeill Whistler (詹姆斯·阿博特·麦克尼尔·惠斯勒)

步骤 1

012

西方绘画大师素描
风景临摹教程

步骤 2

步骤 3

步骤 4

需要注意的问题:

在临摹过程中，一定要按步骤来画，这是非常关键的，步骤不对，你会一直走弯路。

8. 西方绘画大师素描风景临摹范本

Albrecht Dürer—Sketch landscape 3 (阿尔布雷特·丢勒——素描风景作品3)

Bernardo Bellotto—Padua from the East, with San Francesco and the Salone
(贝尔纳多·贝洛托——来自东方帕多瓦的方济和帕多瓦)

Camille Pissarro—Sketch landscape 23 (卡米耶·毕沙罗——素描风景作品 23)

2°
Epreuve d'Artiste.
C. Pissarro et Manlin

Camille Pissarro—Sketch landscape 3 (卡米耶·毕沙罗——素描风景作品 3)

C. Pissarro.

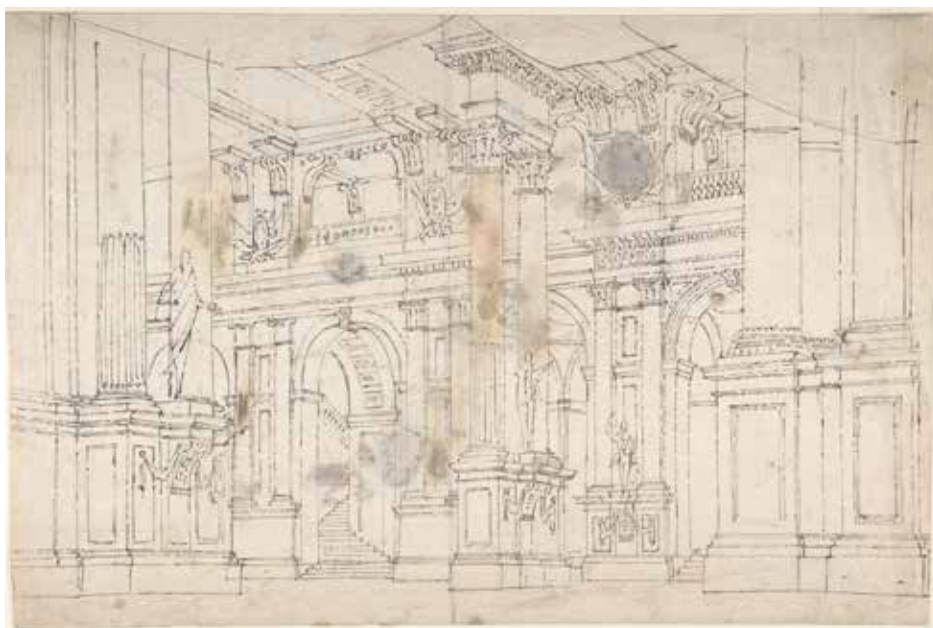
Camille Pissarro—Sketch landscape 18
(卡米耶·毕沙罗——素描风景作品 18)

Camille Pissarro—Sketch landscape 20 (卡米耶·毕沙罗——素描风景作品 20)

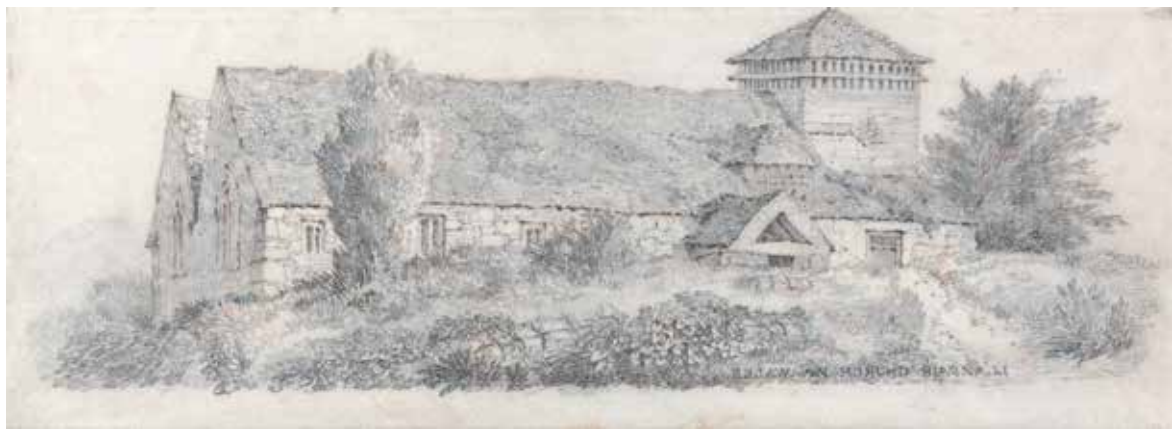
David Cox (71) (大卫 · 考克斯——作品 71 号)

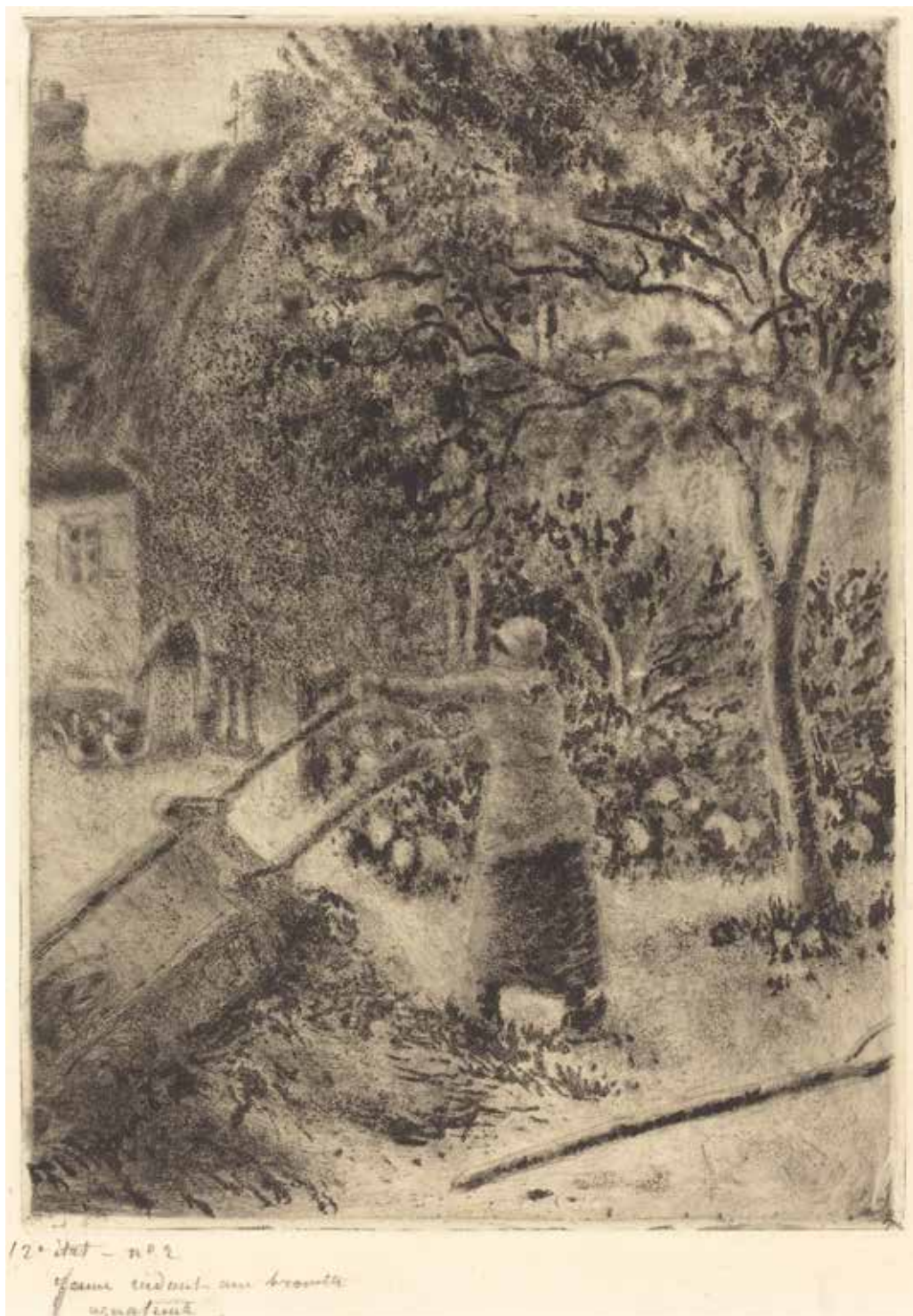
Fabrizio Galliari—Outline Drawing Stage Set Design for a Performance
(法布里奇奥 · 加利亚里——舞台表演布景效果图)

Camille Pissarro—Sketch landscape 24 (卡米耶·毕沙罗——素描风景作品 24)

David Cox (53) (大卫·考克斯——作品 53 号)

Camille Pissarro—Sketch landscape 32 (卡米耶·毕沙罗——素描风景作品 32)

Charles Meryon—Le Grand Châtelet (查理斯·梅里翁—伟大的夏特雷)

Francesco Guardi—Architectural Capriccio Grand Staircase Seen through an Archway
(弗朗西斯科·瓜尔迪——透过拱门看到的楼梯)

Francesco Guardi—View of Piazza with Basilica of San Marco
(弗朗西斯科·瓜尔迪——广场上的圣马可教堂)

Giovanni Battista Busiri—River Landscape near Narni
(乔凡尼·巴蒂斯塔·布希里——纳尔尼附近的河)

Giovanni Battista—Classical Landscape with Herdsmen (乔凡尼·巴蒂斯塔——牧民)

Giovanni Battista—Classical Landscape with Hunters (乔凡尼·巴蒂斯塔——猎人)

Giovanni Francesco Grimaldi—Landscape (乔凡尼 . 弗朗西斯科 · 格里马尔迪——景观)

Carlos de Haes—Crevillente (卡洛斯 · 德 · 海斯——克雷维连特)

Carlos de Haes—El horno (卡洛斯·德·海斯——火炉)

Carlos de Haes—El Toboso (卡洛斯·德·海斯——托博索镇)

Carlos de Haes—Las eras (卡洛斯·德·海斯——打谷场)

Carlos de Haes—Paisaje con figuras 3 (卡洛斯·德·海斯——人像 3)

Carlos de Haes—Paisaje de la noche (卡洛斯·德·海斯——夜色)

Carlos de Haes—Paisaje. Orillas del mar (卡洛斯·德·海斯——海岸)

Carlos de Haes—Pozo de Villasequilla (卡洛斯·德·海斯——比利亚塞基利亚的井)

Carlos de Haes—R. du Treport (卡洛斯·德·海斯——R. 杜黎港)

Hendrick (Cornelis) Vroom—View of Vienne on the Rhone(亨德里克 (科内利斯) 弗鲁姆——维埃纳的罗纳河)

THE RUINS OF CÆSAR'S PALACE.

London, Pub. & Sold by T. Agnew & Sons, Regent Street.

J. Merigot—A Select Collection of Views and Ruins in Rome (J. 玛丽哥特——一处在罗马的景观和遗址)

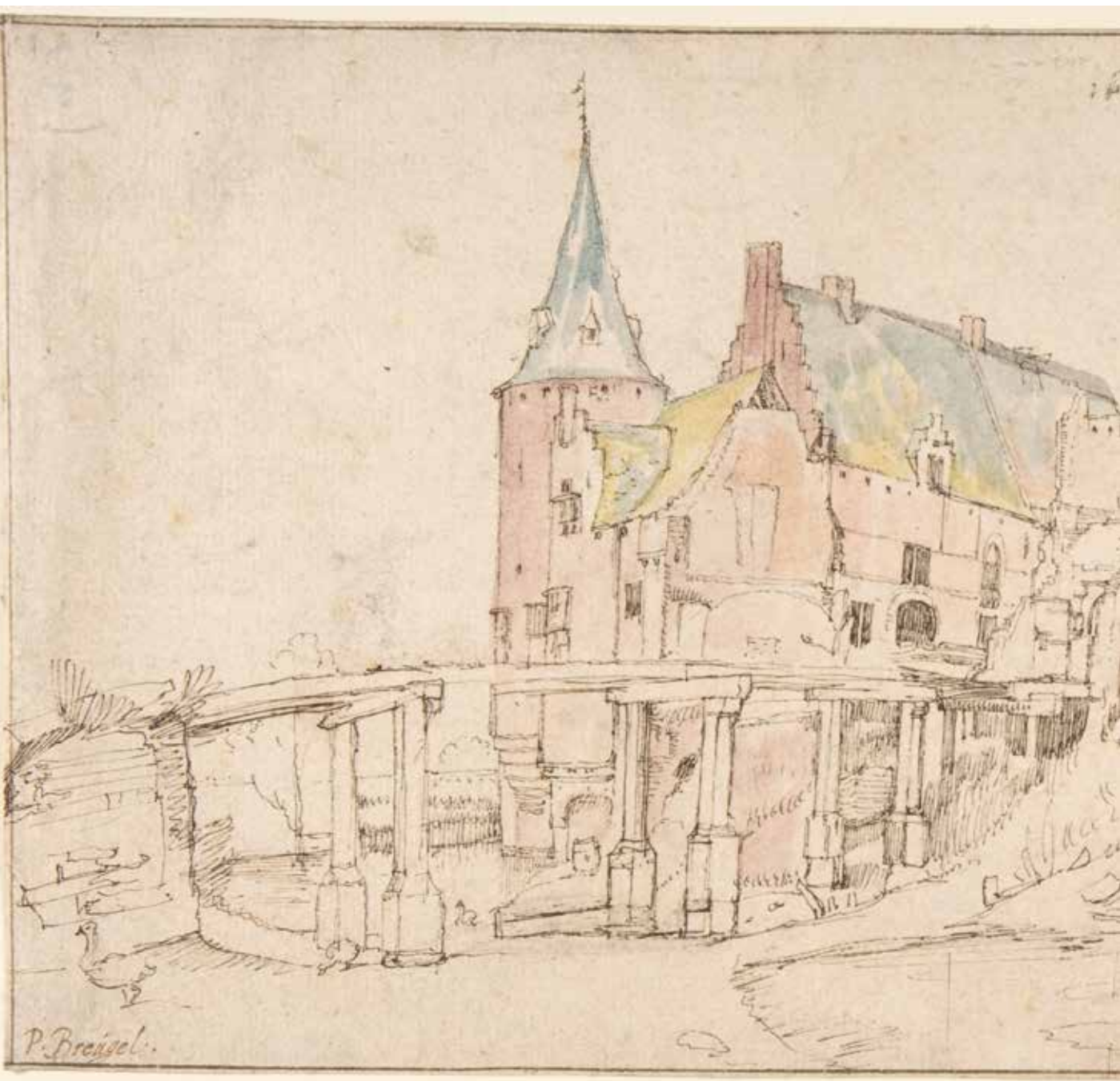
Jacob Philipp Hackert—A Large Tree at Albano (雅各布·菲利普·哈克德——阿尔巴诺的一棵大树)

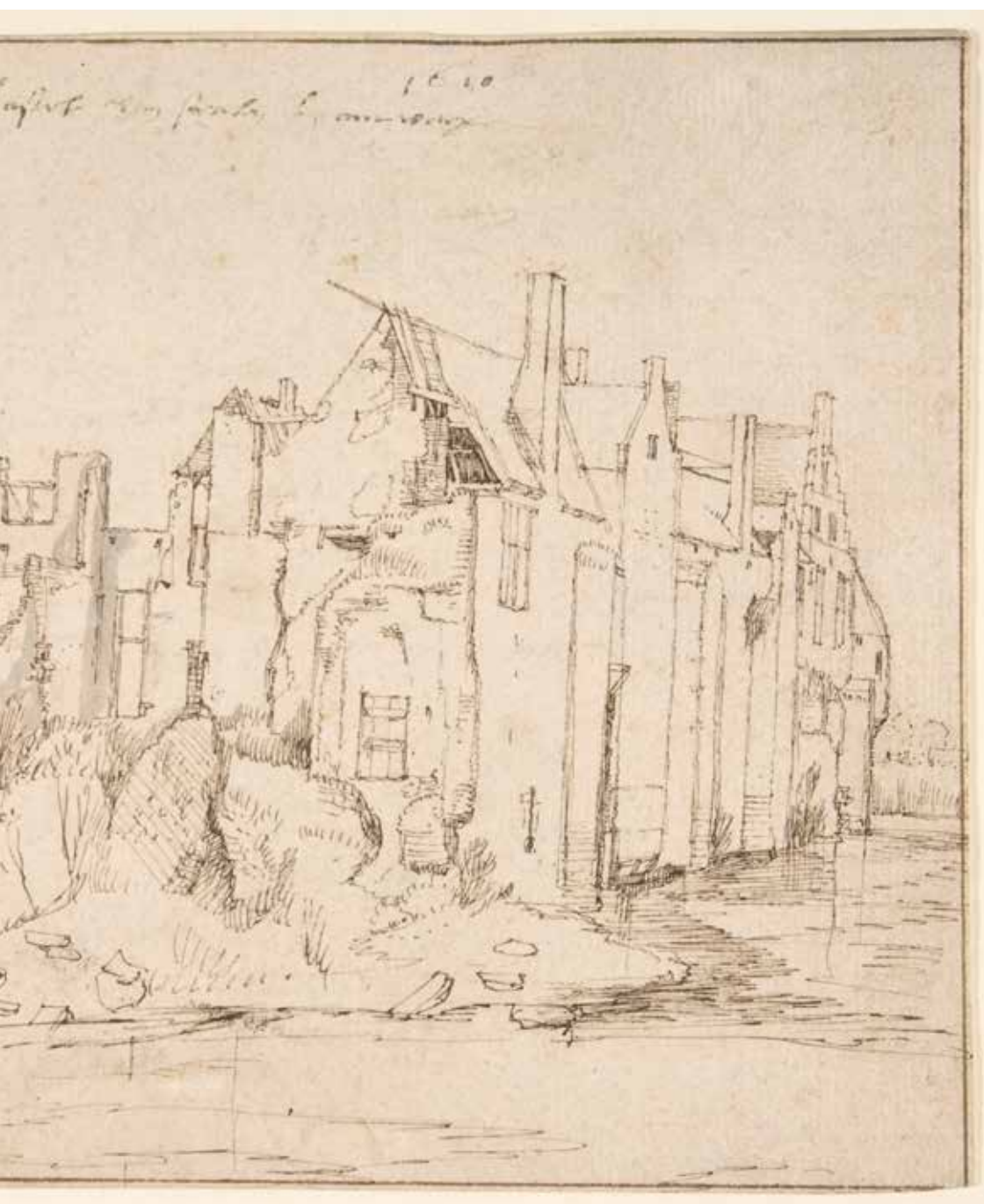
Jacob Philipp Hackert—View of Svenarum in the Province of Småland, Sweden
(雅各布·菲利普·哈克德——瑞典斯莫兰)

Jacob van Ruisdael—Dune Landscape with Oak Tree (雅各布·范·罗伊斯达——沙丘和橡树)

Jan Brueghel—The Ruins of Castle Merxem, near Antwerp
(扬·布勒盖尔——安特卫普附近的梅克瑟姆城堡废墟)

Jean Achille Benouville—View of Ariccia (让·阿基利·贝努维尔——阿里恰风景)

Jean Baptiste Oudry—View in the Gardens of Arcueil(让·巴普利斯特·奥德里——阿尔克伊花园)

Johannes van Doetecum the elder—Large Farm with Draw Well
(约翰·范·多特姆——农场和深井)

John Sell Cotman (13) (约翰·赛尔·科特曼——作品 13 号)

John Sell Cotman (19) (约翰·赛尔·科特曼——作品 19 号)

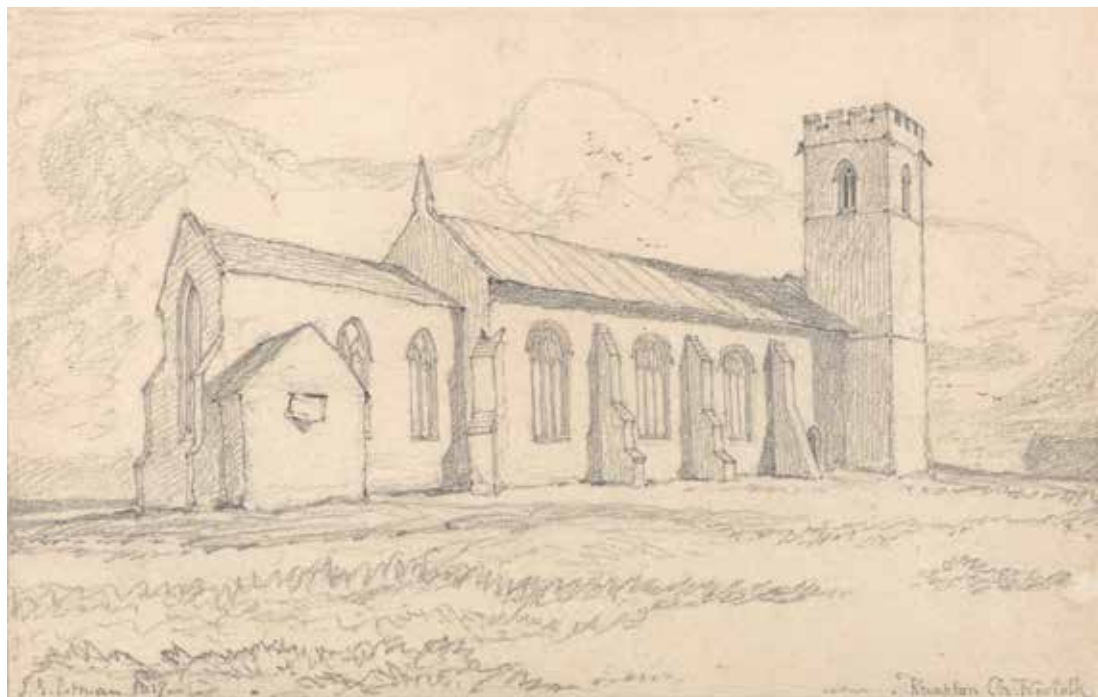
John Sell Cotman (20) (约翰·赛尔·科特曼——作品 20 号)

John Sell Cotman (21) (约翰·赛尔·科特曼——作品 21 号)

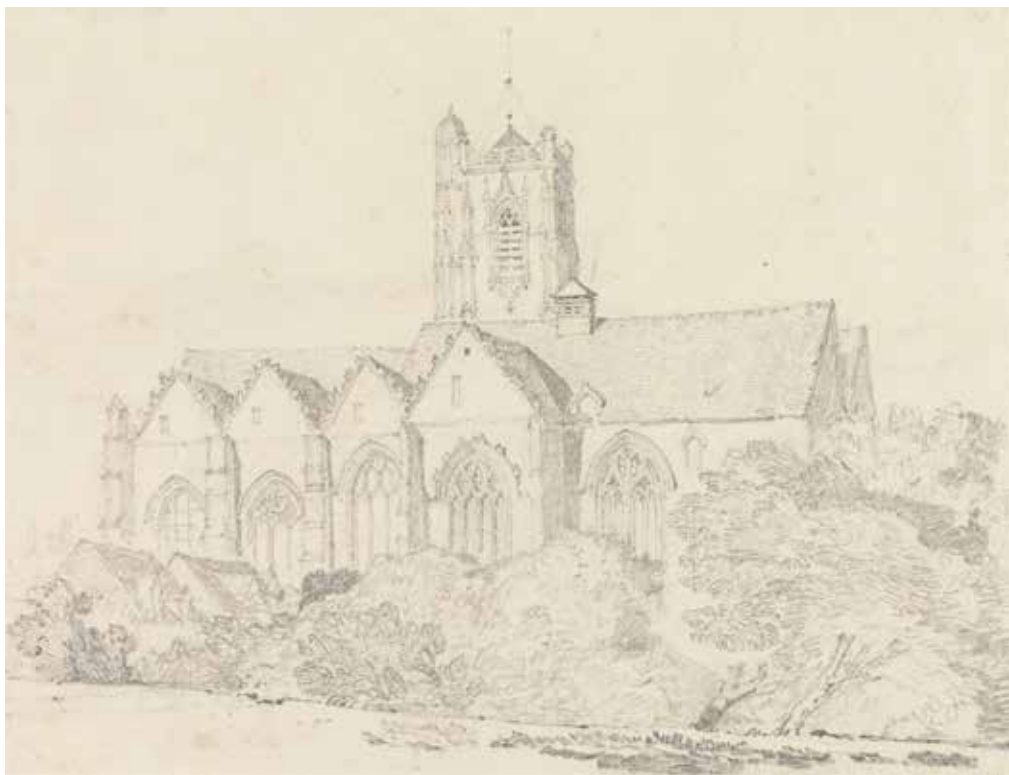
John Sell Cotman (39) (约翰·赛尔·科特曼——作品 39 号)

John Sell Cotman (49) (约翰·赛尔·科特曼——作品 49 号)

John Sell Cotman (63) (约翰·赛尔·科特曼——作品 63 号)

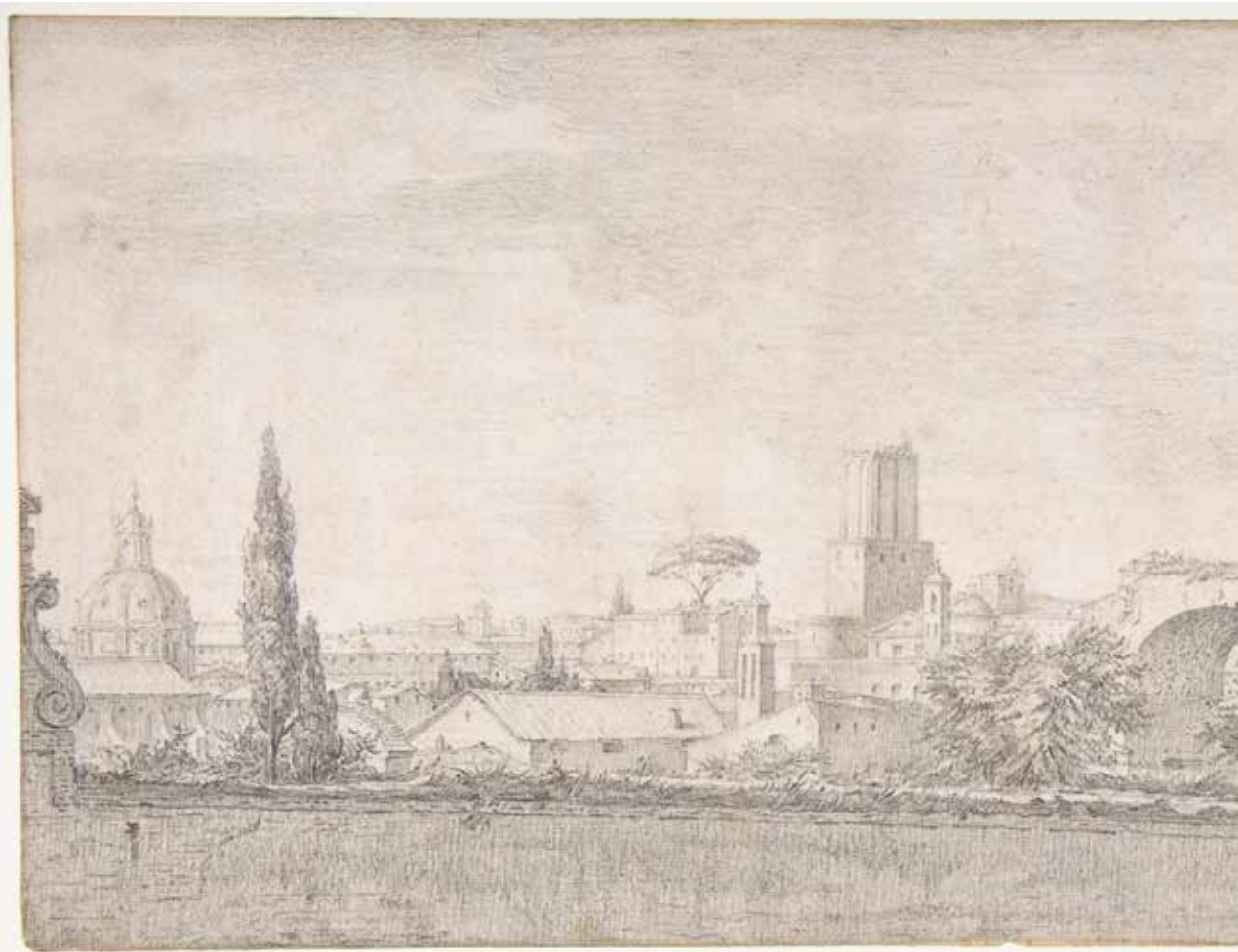
John Sell Cotman (89) (约翰·赛尔·科特曼——作品 89 号)

John Sell Cotman (99) (约翰·赛尔·科特曼——作品 99 号)

Philip van den Bossche—Rugged
Wooded River Landscape
(菲利普·范·登·博斯切——树木
繁茂的蜿蜒的河)

Pierre Charles Jombert—View of
Rome from the Palatine
(皮埃尔·查尔斯·乔伯特——从帕
拉蒂尼看到的罗马)

Rembrandt Harmenszoon van Rijn—Sketch landscape 2 (伦勃朗·哈尔曼松·凡·莱因——素描风景作品2)

Rembrandt Harmenszoon van Rijn—Sketch landscape 3 (伦勃朗·哈尔曼松·凡·莱因——素描风景作品3)

Rembrandt Harmenszoon van Rijn—Sketch landscape 4
(伦勃朗·哈尔曼松·凡·莱因——素描风景作品 4)

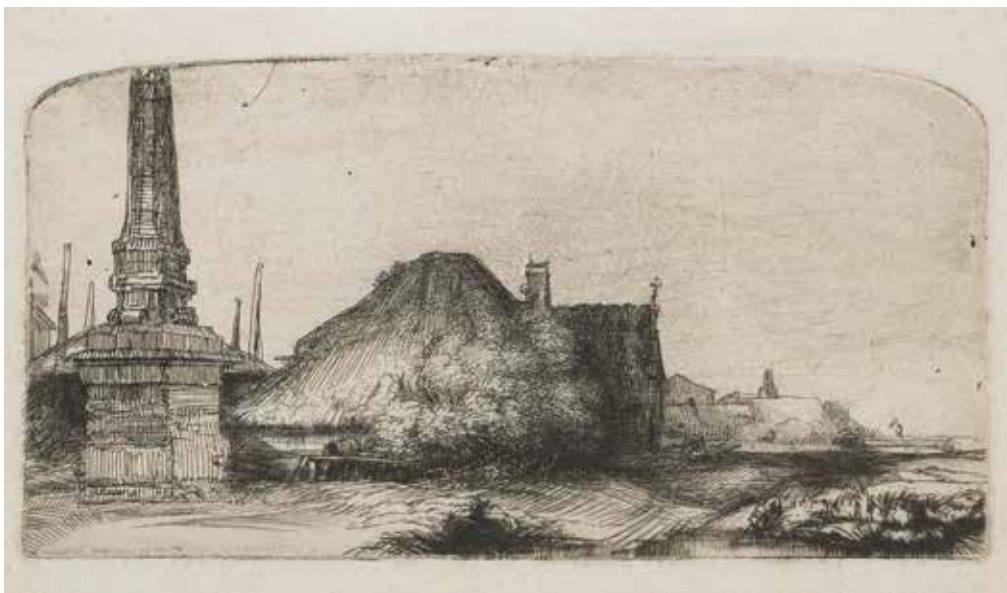
Rembrandt Harmenszoon van Rijn—Sketch landscape 5
(伦勃朗·哈尔曼松·凡·莱因——素描风景作品 5)

Rembrandt Harmenszoon van Rijn—Sketch landscape 6
(伦勃朗·哈尔曼松·凡·莱因——素描风景作品6)

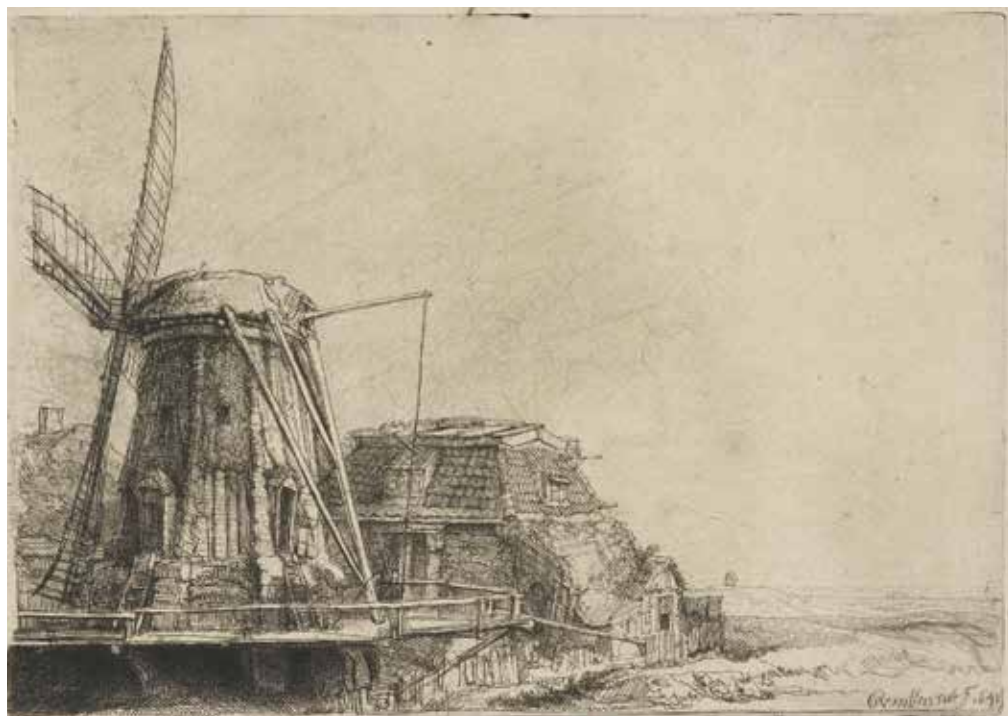
Rembrandt Harmenszoon van Rijn—Sketch landscape 8
(伦勃朗·哈尔曼松·凡·莱因——素描风景作品8)

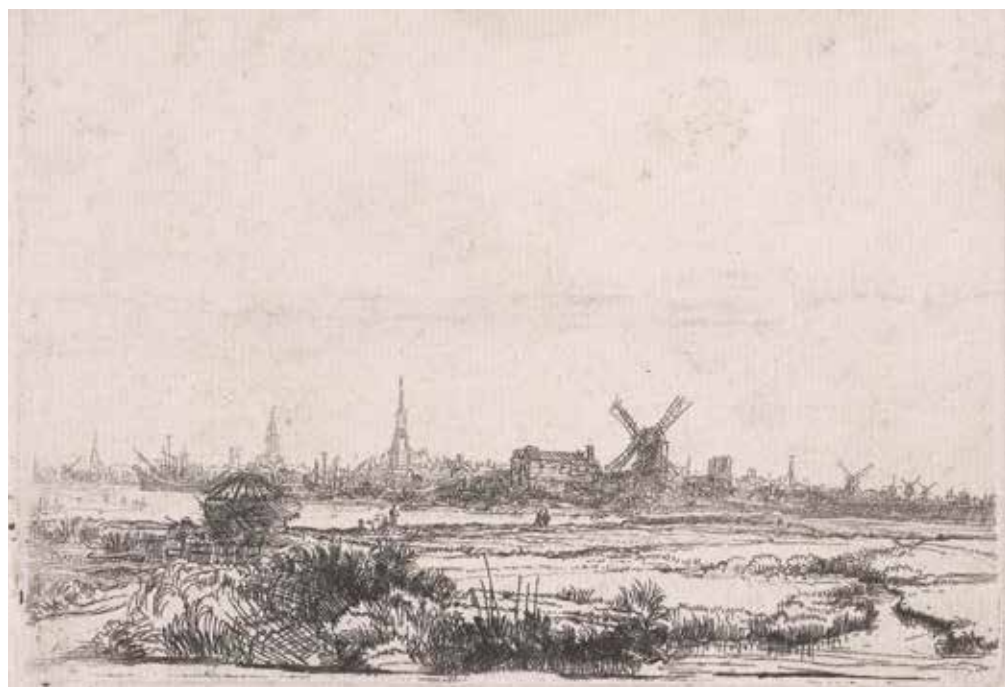
Rembrandt Harmenszoon van Rijn—Sketch landscape 9
 (伦勃朗·哈尔曼松·凡·莱因——素描风景作品 9)

Rembrandt Harmenszoon van Rijn—Sketch landscape 10
 (伦勃朗·哈尔曼松·凡·莱因——素描风景作品 10)

Rembrandt Harmenszoon van Rijn—Sketch landscape 11
(伦勃朗·哈尔曼松·凡·莱因——素描风景作品 11)

Rembrandt Harmenszoon van Rijn—Sketch landscape 12
(伦勃朗·哈尔曼松·凡·莱因——素描风景作品 12)

Rembrandt Harmenszoon van Rijn—Sketch landscape 13
(伦勃朗·哈尔曼松·凡·莱因——素描风景作品 13)

Rembrandt Harmenszoon van Rijn—Sketch landscape 14
(伦勃朗·哈尔曼松·凡·莱因——素描风景作品 14)

Remigio Cantagallina—A View of a Village with Figures
(雷米吉奥·坎塔加利娜——充满人群的村庄)

Richard Parkes Bonington (9) (理查德·帕克斯·伯宁顿——作品9号)

Salvator Rosa—A Large Tree
(萨尔瓦多·罗莎——一棵大树)

The Master of the Small Landscapes—Village View (小风景绘画大师——乡村景色)

Thomas Rowlandson—A Group of Five Donkeys, Three Standing
(托马斯·罗兰森——五头驴，三个站，两个躺)

Thomas Rowlandson—A Group of Stags Drinking (托马斯·罗兰森——一场不带女伴儿参加的晚会)

Thomas Rowlandson—A Sailboat and Dingy on a River(托马斯·罗兰森——河上暗淡的帆船)

Thomas Rowlandson—Downlands, Sussex (托马斯·罗兰森——苏塞克斯的丘陵地)

Thomas Rowlandson—Embarking from Brighthelmstone to Dieppe
(托马斯·罗兰森——从布莱特赫尔姆斯通出发到迪耶普)

Thomas Rowlandson—Front of Two Makeshift Tents (from *Imitations of Modern Drawings*)
(托马斯·罗兰森——前面的两个临时帐篷 (模仿现代绘画))

Thomas Rowlandson—Landscape with Two Fishermen Climbing Rocks
(托马斯·罗兰森——两个攀岩的渔夫)

Thomas Rowlandson—Open Landscape with Three Horsemen(托马斯·罗兰森——三个骑士)

Thomas Rowlandson—Rest from Labour on Sunny Days
(托马斯·罗兰森——在阳光灿烂的日子里劳动)

Vincent Willem van Gogh—Sketch landscape2 (文森特·威廉·梵·高——素描风景作品2)

James Abbott McNeill Whistler—Sketch landscape 1
(詹姆斯·阿博特·麦克尼尔·惠斯勒——素描风景作品 1)

James Abbott McNeill Whistler—Sketch landscape 2
(詹姆斯·阿博特·麦克尼尔·惠斯勒——素描风景作品 2)

066

西方绘画大师素描
风景临摹教程

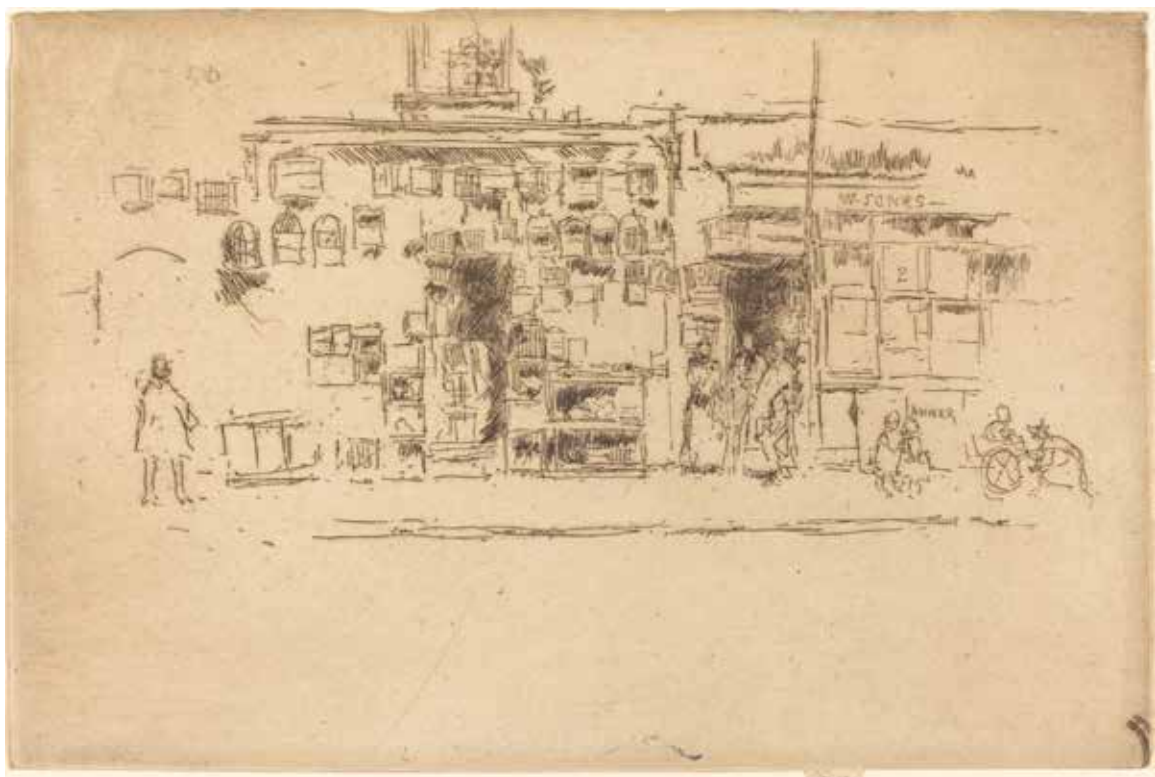
James Abbott McNeill Whistler—Sketch landscape 4
(詹姆斯·阿博特·麦克尼尔·惠斯勒——素描风景作品 4)

James Abbott McNeill Whistler—Sketch landscape 11
(詹姆斯·阿博特·麦克尼尔·惠斯勒——素描风景作品 11)

James Abbott McNeill Whistler—Sketch landscape 13 (詹姆斯·阿博特·麦克尼尔·惠斯勒——素描风景作品 13)

James Abbott McNeill Whistler—Sketch landscape 36 (詹姆斯·阿博特·麦克尼尔·惠斯勒——素描风景作品 36)

James Abbott McNeill Whistler—Sketch landscape 49
(詹姆斯·阿博特·麦克尼尔·惠斯勒——素描风景作品 49)

James Abbott McNeill Whistler—Sketch landscape 57
(詹姆斯·阿博特·麦克尼尔·惠斯勒——素描风景作品 57)

James Abbott McNeill Whistler—Sketch landscape 72
(詹姆斯·阿博特·麦克尼尔·惠斯勒——素描风景作品 72)

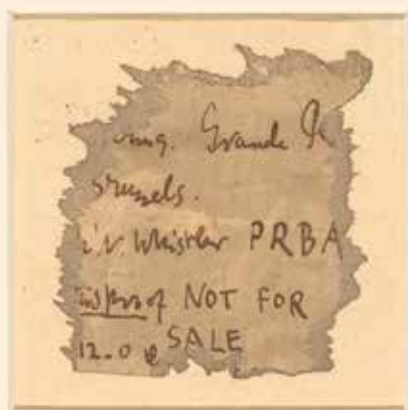
James Abbott McNeill Whistler—Sketch landscape 75
(詹姆斯·阿博特·麦克尼尔·惠斯勒——素描风景作品 75)

Whistler, James McNeill—Sketch landscape 78
(詹姆斯·阿博特·麦克尼尔·惠斯勒——素描风景作品 78)

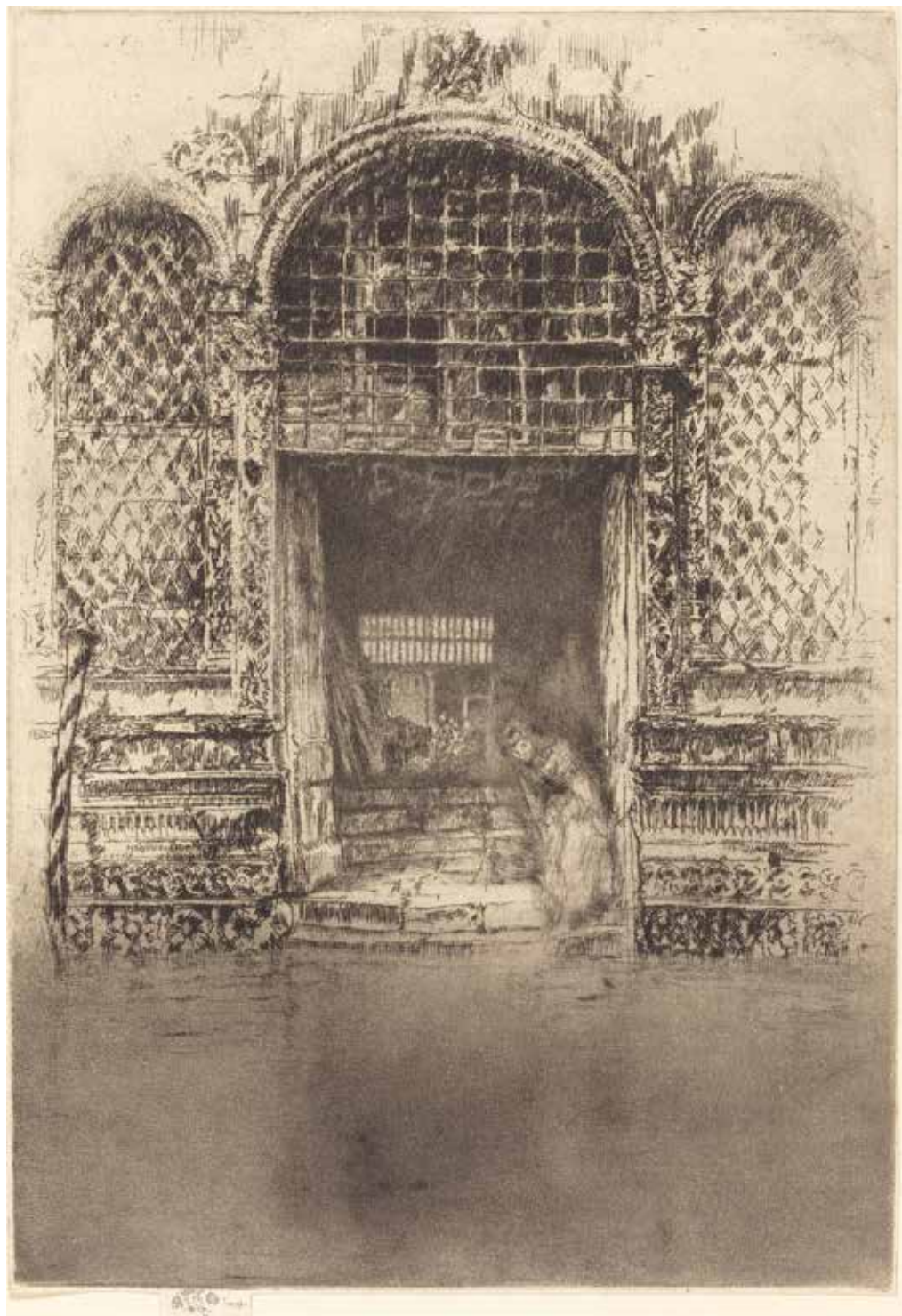
Whistler, James McNeill—Sketch landscape 81
(詹姆斯·阿博特·麦克尼尔·惠斯勒——素描风景作品 81)

James Abbott McNeill Whistler—
Sketch landscape 96
(詹姆斯·阿博特·麦克尼尔·惠斯勒——素描风景作品 96)

James Abbott McNeill Whistler—Sketch landscape 101
(詹姆斯·阿博特·麦克尼尔·惠斯勒——素描风景作品 101)

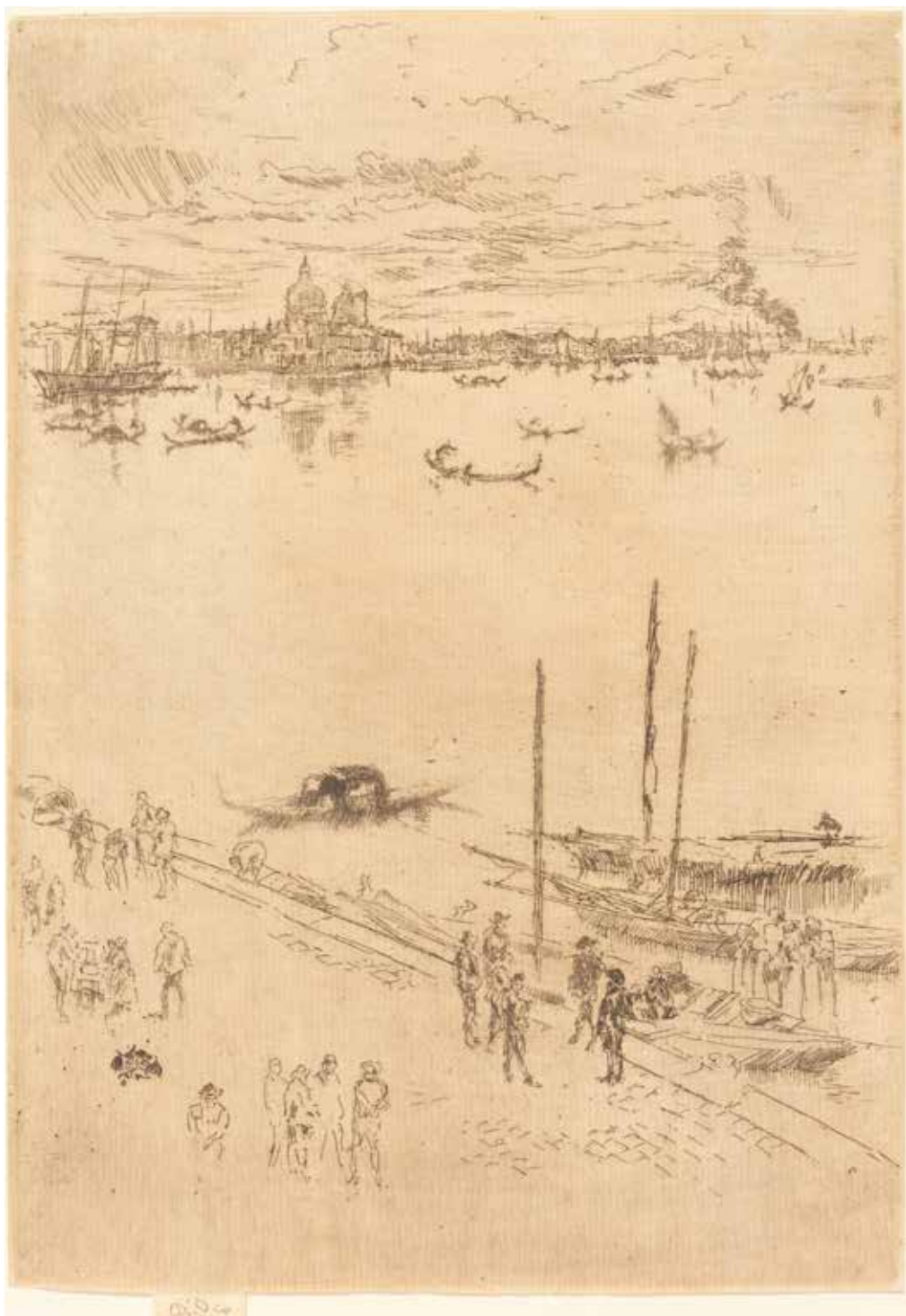
James Abbott McNeill Whistler—Sketch landscape 103
(詹姆斯·阿博特·麦克尼尔·惠斯勒——素描风景作品 103)

James Abbott McNeill Whistler—Sketch landscape 108
(詹姆斯·阿博特·麦克尼尔·惠斯勒——素描风景作品 108)

James Abbott McNeill Whistler—Sketch landscape 109
(詹姆斯·阿博特·麦克尼尔·惠斯勒——素描风景作品 109)

James Abbott McNeill Whistler—Sketch landscape 110
(詹姆斯·阿博特·麦克尼尔·惠斯勒——素描风景作品 110)

James Abbott McNeill Whistler—Sketch landscape 116
(詹姆斯·阿博特·麦克尼尔·惠斯勒——素描风景作品 116)

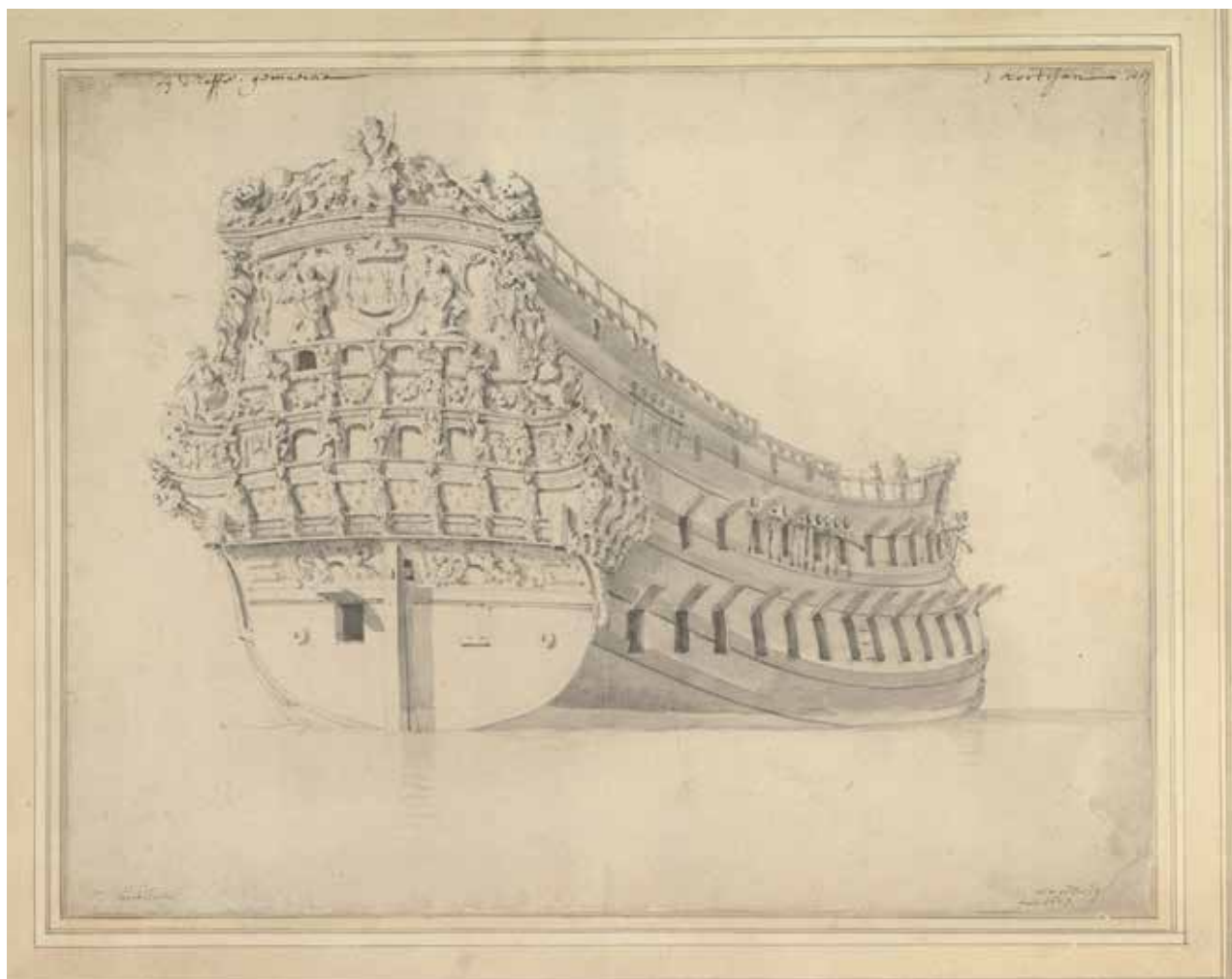
James Abbott McNeill Whistler—Sketch landscape 118
(詹姆斯·阿博特·麦克尼尔·惠斯勒——素描风景作品 118)

James Abbott McNeill Whistler—Sketch landscape119
(詹姆斯·阿博特·麦克尼尔·惠斯勒——素描风景作品 119)

James Abbott McNeill Whistler—Sketch landscape125
(詹姆斯·阿博特·麦克尼尔·惠斯勒——素描风景作品 125)

Willem van de Velde II—The French Vessel Courtisan(威廉姆·范·德·维尔德——法国朝臣船)

William Trost Richards—Sketchbook of New England(威廉·特罗斯特·理查兹——新英格兰速写)

9. 参考文献

[1] <http://vr.theatre.ntu.edu.tw/fineart/index.html> 视觉素养学习网

[2] (美) 梅茨格·风景画素描基础——西方经典美术技法译丛 [m]. 刘文韵·上海：上海人民美术出版社，2014.

[3] (日) 野村重存·野村重存教你画！风景素描入门 [m]. 徐建雄·北京：水利水电出版社，2015.

[4] (美) J·D·希尔贝利·素描的肌理表现——西方经典美术技法译丛 [m]. 革和，程姝·上海：上海人民美术出版社，2014.

[5] (美) 多德森·创意素描的诀窍——西方经典美术技法译丛 [m]. 王毅·上海：上海人民美术出版社，2009.

10. 后记

很荣幸有此次机会参加“听障大学生视觉艺术系列教材”的编写，其实想法很简单，只是为了想让学习绘画的听障人士少走弯路，图书市场上的普通绘画教材并不适合他们。

本书在编写形式上与国内其他教材不同，配套手语版教学视频，我想这种形式更有利于听障人士学习。汉语版在编写时考虑到听障学生的实际情况，在结构、内容上都比普通教材简单，且更注重学习方法的传授，而非技术填鸭——这是最关键的。

感谢中国残疾人联合会为教材编写设立的专项基金，感谢长春大学特殊教育学院领导的努力与争取，感谢电子工业出版社，感谢同事、朋友的协助。特别感谢视觉素养学习网创办人、台湾大学终身教授李贤辉博士的启发与鼓励，最后要感谢我的家人。

杨帆

2018年5月于长春